摄影学院001

著 者：（澳）马克·盖勒（Mark Galer）
译 者：陈晓寒
开 本：787×1092 毫米 1/16
印 张：15.5　　字 数：540千
版 次：2011年6月第1版
印 次：2011年6月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5100-3170-0/J·112
定 价：68.00元

任何关注本书的人都会发现它宝贵的参考价值，作者自始至终用一种易懂的方法传授他的知识和对摄影的热情。许多用来讲解要点的图片是由世界著名的摄影师提供的。

—— 锡德·皮尔斯（Sid Pearce，英国皇家摄影学会最高荣誉会员）

对学习摄影基础的人来说《创意摄影》是一本完美的入门指南。条理清晰地说明摄影工具和技术，引导你欣赏摄影自我表达的重要一面。

—— www.apogeephoto.com

层次明晰：书中每一章都有明确的学习目标，相关知识点后都附有“活动”和“动手作业”版块，通过动手实践强化读者的理解。

图片丰富：书中配图多为大师作品，更有利于阐明知识点。另有诸多新锐摄影师作品，立意新颖，形式多样，能拓展读者思路。

数据翔实：作者在摄影领域积累了丰富的工作经验，从前期策划，执行拍摄到图片输出展览，书中均有详细地介绍，有大量实战数据可供读者参考。

VISIT…

本书不只是“入门”
也不完全是“进阶”
是视觉语言的养成与训练
更是创意思路的激发与提升

作者简介：

马克·盖勒(Mark Galer)，墨尔本皇家理工大学摄影专业主任，曾经做过商业摄影师、自由摄影师，长期担任 Adobe 公司的软件测试员，是公认的 Photoshop 培训专家。在拍摄、后期调整和输出方面，有良好的工作流程和建议，曾撰写过十余本畅销摄影教材。

内容简介：

本书提供了一个有条理的学习方法，让学生掌握研究、策划及系统执行摄影项目的专业化能力。书中每一章提供的“动手作业”都是一个完整的“摄影项目”，跟着书中提示训练，有助于读者培养清晰、敏锐的摄影语言，养成良好的拍摄习惯。

本书作者在前期策划、拍摄、输出和展示方面有着丰富的经验，书中有大量实战数据可供参考。对摄影师，尤其是立志成为专业摄影师的人来说，本书是提高摄影技能，丰富视觉信息传达能力的专业教程。

读者定位：

摄影专业的教师、学生，视觉传达领域的从业人员，摄影爱好者。

上架建议：

摄影、艺术、专业教材

详细目录：

前 言 / 5

致读者 / 7

什么是设计？ / 7
使用学习指南 / 7
器材 / 7
研究和资料 / 7
起步 / 8
选择资料 / 8
展示你的研究成果 / 8
最终作品的展示 / 9
作品的储存 / 9
评论图像 / 9

镜子和窗户 / 10
脱离环境去看图像 / 11
展示 / 12
反应和解读 / 12
自我表达的过程 / 12
符号、隐喻和直喻 / 13
标 题 / 13
宣 传 / 14

Part 1 基础知识

第一章 画 框 / 25

1.1 目 标 / 26
选 题 / 26
1.2 构 图 / 26
将主题放入画框 / 26
将画框撑满 / 28
活动 1/ 28
完整的事实？ / 29
活动 2/ 29
1.3 主题的位置 / 30
打破规则 / 30
活动 3/ 30
1.4 平 衡 / 30
活动 4/ 31
1.5 线 条 / 31
横线和竖线 / 32
暗示性的和不连贯的线条 / 32
对角线 / 32
曲 线 / 33
活动 5/ 33
有利的观察点 / 33
活动 6/ 34
深 度 / 34
活动 7/ 35
1.6 动手作业 / 35
选择主题 / 35
参考资料 / 36

第二章 光 线 / 39

2.1 目 标 / 40
2.2 制造气氛 / 40
2.3 光的质感 / 41
活动 1/ 41
2.4 光的方向 / 42
活动 2/ 42
2.5 主题的对比度 / 43
感光媒介的局限 / 43
2.6 曝光校正 / 44
活动 3/ 44
2.7 景 深 / 45
活动 4/ 45
2.8 基本工作室照明 / 46
2.9 动手作业 / 47
作品展示 / 47
参考资料 / 47

第三章 曝光时间 / 49

3.1 目标 / 50
决定性瞬间 / 50
活动 1/ 50
较快的快门速度 / 51
限制 / 51
活动 2/ 51
摇拍 / 51
活动 3/ 52
较慢的快门速度 / 52
相机抖动 / 52
活动 4/ 53
3.2 摄影技巧 / 53
超长曝光 / 53
较慢的快门速度 / 53
较快的快门速度 / 53
多重曝光 / 54
变焦摄影 / 54
Photoshop 处理 / 55
半自动曝光的局限性 / 55
活动 5/ 55
3.3 闪光摄影 / 55
自动闪光灯 / 55
专用闪光灯 / 55
设置闪光设备 / 56
慢速同步闪光 / 56
可能遇到的困难 / 57
3.4 动手作业 / 57
你的作品应该 / 58
作品展示 / 58
参考资料 / 58

Part 2 高级项目

第四章 自我形象 / 63

4.1 目标 / 64
人以群分 / 64
活动 1/ 64
美的形象 / 65
活动 2/ 65

服从的形象 / 66
活动 3/ 67
4.2 动手作业 / 67
参考资料 / 68
第五章 扭曲失真 / 71
5.1 目标 / 72
扭曲的极限 / 72
活动 1/ 72
5.2 用相机进行扭曲 / 73
镜头变形 / 73
折射和反射 / 73
光的书写 / 74
景 深 / 74
浅景深的后期制作 / 75
5.3 用电脑处理图像 / 75
色调分离 / 76
彩色色调分离 / 77
数字萨巴蒂效果 / 77
混 合 / 78
染色和调色 / 79
色 相 / 79
颜 色 / 80
饱和度 / 80
数字合成 / 80
滤 镜 / 82
液化滤镜 / 82
5.4 动手作业 / 83
参考资料 / 84
第六章 合成照片 / 87
6.1 目标 / 88
定 义 / 88
历 史 / 88
历史上的例子 / 89
历史发展 / 89
活动 1/ 89
6.2 政治合成照片 / 90
政治合成照片所使用的技巧 / 91
活动 2/ 91
6.3 媒体中的合成照片 / 91
篡改与否 / 92
活动 3/ 92
6.4 美术中的合成照片 / 92
超现实主义 / 92
拼 接 / 93
活动 4/ 94
6.5 动手作业 1/ 94
灵 感 / 95
规 格 / 95
6.6 动手作业 2/ 95
辅助信息 / 95
参考资料 / 96
第七章 风光摄影 / 99
7.1 目标 / 100
7.2 早期的风光摄影 / 100
7.3 画意摄影 / 101
7.4 自然主义 / 101
7.5 现实主义 / 102
7.6 F64/ 102
7.7 纪实 / 103
活动 1/ 103
7.8 个性表达 / 104
另类现实 / 105
活动 2/ 105
7.9 有表现力的技巧 / 106
活动 3/ 106
构 图 / 106
画幅和地平线 / 107
开放式还是封闭式的风景 / 107
活动 4/ 107
深 度 / 108
活动 5/ 108
7.10 人造的环境 / 109
活动 6/ 109
7.11 作 业 / 110
参考资料 / 110
第八章 肖像摄影 / 113
8.1 目 标 / 114
8.2 环 境 / 114
活动 1/ 114
8.3 设 计 / 115
格 式 / 115
活动 2/ 115
双人或多人肖像 / 116
活动 3/ 116
景 深 / 117
适当的焦距 / 117
活动 4/ 117
8.4 揭示性格 / 118
活动 5/ 118
8.5 和新朋友建立良好关系 / 119
8.6 指导被拍摄者 / 120
被动地拍摄对象 / 120

表达和姿势 / 120
果断地拍摄 / 120
活动 6/ 120
8.7 研究被摄对象 / 121
活动 7/ 121
8.8 作 业 / 122
参考资料 / 122
第九章 图片故事 / 125
9.1 目标 / 126
最早的图片故事 / 126
美国农业安全局 / 127
图片代理 / 127
活动 1/ 127
9.2 视觉表达 / 128
选择主题 / 128
舒适地带 / 129
活动 2/ 129
9.3 捕捉故事 / 130
概述照片 / 131
动作照片 / 131
肖像照片 / 132
特写或细节照片 / 132
活动 3/ 132
9.4 创作故事 / 133
活动 4/ 133
9.5 编辑故事 / 134
编辑的目标 / 134
编辑程序 / 134
活动 5/ 134
9.6 道德与法律 / 135
数字修改 / 135
活动 6/ 135
9.7 作 业 / 135
参考资料 / 136
第十章 静 物 / 139
10.1 目 标 / 140
10.2 绘画的影响 / 140
10.3 对美感的追求 / 141
活动 1/ 141
10.4 观察点 / 142
10.5 背 景 / 143
活动 2/ 143
10.6 照 明 / 144
10.7 构 图 / 145
10.8 平 衡 / 146
10.9 维 度 / 147
活动 3/ 147
10.10 焦 点 / 148
景 深 / 148
10.11 透视方式 / 149
活动 4/ 149
10.12 动手作业 / 150
选 题 / 150
参考资料 / 150
第十一章 视觉识读能力 / 153
11.1 目 标 / 154
11.2 操纵技巧 / 154
摄影门类 / 155
活动 1 ： 覆盖率 / 155
活动 2 ： 分析 / 155
11.3 广告中的魅力成分 / 156
11.4 广告的模糊化 / 157
11.5 “感觉良好”因子 / 158
活动 3 ： 标题 / 158
活动 4 ： 并置 / 159
活动 5 ： 集体作业 / 159
活动 6：编辑 / 160
活动 7 ： 家庭相册 / 160
参考资料 / 161
Part 3 技术手册
第十二章 图像的拍摄 / 165
12.1 掌握机器 / 166
自动还是手动 / 166
相机的保养 / 166
12.2 数码相机 / 167
功能对比 / 168
图像稳定功能 / 169
取景框与液晶屏 / 169
12.3 曝 光 / 170
光圈 / 170
快门 / 171
选择曝光模式 / 172
光圈优先 / 172
快门优先 / 172
准确测光 / 172
主导影调 / 173
12.4 读取曝光程度 / 173
纠正曝光 / 174
过曝和曝光不足 / 175
降低对比度 / 175

曝光补偿 / 175
第十三章 图像编辑 / 179
13.1 目 标 / 180
第一步：图像拍摄 / 180
用数码相机获得数字图像 / 180
用扫描设备获得数字图像 / 180
第二步：裁 剪 / 181
让裁剪更加完美 / 182
第三步：影调调整 / 183
直方图 / 183
优化影调 / 184
亮度 / 184
对比度 / 184
在拍摄后优化直方图 / 185
阴影和高光 / 186
第四步：色彩调整 / 187
使用色阶来矫正色彩 / 187
设置灰点 / 187
变 化 / 188
第五步：清洁图像 / 189
第六步：锐化 / 189
第七步：存储 / 190
为屏幕浏览调整图像大小 / 191
JPEG 格式的选项设置 / 192
存储为网络所用格式 / 193
图像调整概述 / 193
第十四章 打 印 / 195
第一步：开始前的检查清单 / 196
第二步：保留记录 / 196
第三步：准备进行打印测试 / 197
第四步：打印预览 / 198
第五步：打印机驱动程序 / 199
第六步：对测试打印机进行分析 / 200
第七步：最大限度的体现细节 / 201
怎样获得好的打印结果 / 201
第十五章 屏幕演示 / 203
15.1 目 标 / 204
15.2 苹果的“i”家族产品 / 204
从图像存储和数码相机上制作演示 / 205
15.3 PDF 演示 / 206
15.4 Adobe 幻灯放映 / 208
15.5 制作幻灯片背景 / 210
15.6 PowerPoint/ 212
优点和缺点 / 212
创造性的想法 / 216
完成项目 / 217
第十六章 参考资料 / 219
16.1 数码配置 / 220
16.2 命令和快捷键 / 220
16.3 显示器 / 221
分辨率和色彩 / 221
色温：选取最亮点 / 221
校 准 / 221
桌面图案 / 222
桌面别名或快捷方式 / 223
16.4 文件管理 / 223
16.5 Photoshop 里的设置和首选项 / 224
内存（速度需要）/ 225
图像高速缓存 / 225
颜色设置 / 225
打印 / 225
16.6 使用 Photoshop 还是 Photoshop Elements？ / 225
16.7 Mac 还是 PC/ 226
电脑的过时 / 227
16.8 控制测试 / 227
只回答一个问题 / 230
16.9 进度报告 / 231
16.20 作业记录表 / 232
16.21 夏天专题项目 / 233
作 业 / 233
评判标准 / 233
词汇表 / 234
出版后记 / 242

内文选读：

前 言

视觉是我们用来认识世界的主要感觉。在观看大众传媒和视觉艺术中的照片时，我们会接触到社会中最多元化的观念。能够领会并传达这些视觉信息，对于想要通过照片媒介来表达自己的摄影师来说是一项基本技能。为了能够清晰地表达，摄影师们需要了解照片设计和制作的知识。本书将这些知识有条理地组织成一个教学框架，为学习摄影的读者提供一组清晰、敏锐的摄影语言，以用于创造性的自我表达。相对于技术环节，本书更加注重对主题的创造性表达。

有条理的学习方法

本书提供了一个有条理的学习方法。它教给学生们一个摄影项目的工作框架，以及用于个性化交流的摄影技巧。本书旨在促进独立学习，培养学生的摄影专业化技能——包括研究、策划以及有系统地执行一个项目的能力。我们鼓励学生围绕拍摄主题展开工作，并记录下所有的过程。

课程安排

本书中的指南具有一定的灵活性，由学生自己选择题材，按照自己的兴趣爱好制定拍摄方案，同时指导他们按照规定原则进行创作。这种方式能够最大限度地开发学生的积极性。

前三章构成本课程的“基础知识”，需要按顺序学习。它们不提供过多的技术信息，仅仅是让学生们顺利完成任务。这样能尽快培养学生的信心，使所有学生都能掌握摄影的基本知识。前三章中安排的实习和作业，为后面“高级项目”中更复杂的作业提供了基础。

第十六章中讨论如何配置一套适于编辑照片的电脑系统，以便能用显示器来展示图像，以及通过打印服务供应商或桌面打印机来打印。这一章还包括作业记录表和进度报告，读者可以在教师的指导下填写。这个过程能使读者把要做的事情安排好，并且提供给他们宝贵的反馈意见，让他们了解自己的长处和短处。

摄影教育

斯图尔特·曼（Stewart Mann）在 1983 年深入地研究了摄影是如何被使用的。他的结论是，在校学生大部分的时间都耗在了冲印黑白底片上，使得他们没有多少时间思考为什么拍摄和拍摄些什么。他发现，拍摄内容不被重视，而形式被认为是有价值的。“摄影应该被看成视觉交流的载体，而不是时间和温度的练习。老师们过于强调技术操作，较少考虑为什么拍摄以及拍摄些什么，结果削弱了教学本来的目的——即从根本上把摄影当作一种创造性表达的方式。”而现在，由于数字化摄影流程的兴起（冲印底片不再那么重要了），正是把传递信息作为摄影教育重点的大好时机。

致读者

书中安排的课程旨在帮助读者学习摄影技术，提高创造力。要求读者完成的任务包括探讨研究和动手实践。从任务中获得的信息和经验将为你未来的摄影工作构建一个框架。

什么是设计?

设计是精心筹划的产物。当你接到一个摄影设计的任务，你需要精心考虑要拍什么，用什么样的技术来创造这个图像，以及你对于所选择的题材想说些什么。只有当照片传达了你的意图，设计才算是成功。完成每个课题的活动和作业后，你就会学到其他图像是如何设计的，以及怎样用你的相机做视觉上的表达。你可以自由选择拍摄题材。你创作出的图像将成为表达自我想法、记载观察的一种方式。设计是一个过程，我们可以把它当成一系列的步骤来学习。一旦你在新布置的作业中应用这些简单的步骤，你就能创造性地使用相机，并创作出有效的摄影作品。

使用学习指南

书中安排的课题将为你的设计工作提供支持。每个课题都是以一系列的技巧或“知识包”的形式出现。在动手之前，你应该先阅读并理解同一页中的相关内容。任何时候，如果你感到课题的要求不清楚，可以向教师询问。

器 材

本书使用最少量的器材来教你摄影。你需要一台能够手动控制光圈和快门的相机。有疑问可向你的摄影教师或者摄影器材店咨询。很多商店可以提供价钱合适带有质保的二手器材。大量昂贵的器材并不能使你成为更优秀的摄影师。不少顶尖的专业摄影师所使用的器材比一些业余爱好者还少。不过，在一些特殊的摄影领域确实需要非常专业的器材，如运动摄影和野生动物摄影。如果对这些领域特别感兴趣，你就需要仔细考虑一下，凭借现有器材可以拍摄哪些运动项目和动物。如果你想对最终艺术作品的印刷有所控制，你还需要一台计算机和喷墨打印机。

研究和资料

为了最好的利用本书中布置的作业，可以将课题中安排的活动当作你自己的研究起点。通过对不同来源的各种图像进行研究，你才能充分实现自己的创造潜力。有创意的艺术家和设计师们以不同的方式来寻找创作灵感，他们中的大多数都承认自己受到了其他作品的影响。

顶尖设计师是那些能够获得最多信息的人。

——斯蒂芬·贝利 （Stephen Bailey，前伦敦设计博物馆馆长）

起 步

萨曼萨·埃弗顿（Samantha Everton）

一开始，可以收集与你的任务相关的图像。这些图像将为你以后的工作提供宝贵的资源。从这些图像中吸收不同元素，比如这幅图像的照明技巧和另一幅图像的视角。这样并不是抄袭，而是把其他图像当作自己创作的灵感。把你的想法详细说给同学、朋友、家人和老师，这样可以帮助你理清思路，并且进一步发展你的想法。

选择资料

搜集研究图像时要尽量选择高质量的图像。不是所有印刷品上照片都具有优良的设计，也不一定适合你。好的照片资料大多来自高质量的杂志、报刊、摄影图书和摄影展览。你也许要试过很多家图书馆才能找到合适的材料。留意当地的新闻，看看你附近的画廊有什么样的展览。

展示你的研究成果

每次作业中，你需要提供发展思路、完善所用的技巧的证据。你应该有条理地展示这些证据，使任何一个评价你作品的人都能很容易地看出最终的作品是如何创作形成的。你应该：

- 简单地评述一下你参考过哪些图像，以及它们是怎样影响你的作品的。如果可能的话，复印或下载这些图像，把它们作为研究资料的一部分。列出详细的信息来源，如杂志、书刊、网站等；以及第一手信息来源，如画廊展览。
- 评述一下在每次作业中，你所拍摄的第一张照片如何影响或改变了之后的拍摄。你应该讲清楚每张照片的意图，说说它的成功之处。你还应该讲清楚自己作品中出现的每一个主题是怎样发展形成的。
- 所有图像应该用数字或字母作标记，在相关评论中清晰地引用。这样将保证评价你作品的人能够将图像标记同你所指的图像迅速联系起来。

最终作品的展示

展示作品的方式可能影响你最后的成绩。将作品印制成照片或者保存为图像文件，并不是设计工作的结束。寻找最恰当、最有效地展示你的图像的方式。确保你的影像作品经过仔细剪裁、展示时摆放端正，并且没有灰尘和污点。文字部分应该语法正确，没有错别字。

作品的储存

相纸应保持干净、干燥。数字文件应该在移动硬盘上存档，以防丢失。

评论图像

在评论图像的时候有一些重要的基本原则。每个人都可以有自己的观点。聆听他人的观点有助于我们理解不同的人是怎样看待世界的，进而帮助我们创作出能够明确传达信息的图像。

扎拉·埃利斯（Zarah Ellis）

镜子和窗户

主观分析

谈到一幅照片，我们可能做出“主观的”或“客观的”评论。主观评论是某人的个人观点（他所感受到的真实）。其他人可能不赞成这个观点，因为他们感受、思考的方式不一样。比如张三说：“这幅图像中的天空看起来吓人。”而李四看同一幅图像却得到一种安宁感，无论他怎样看这幅图像，都无法看到张三所看见的不祥之兆。我们每个人都有独一无二的过往与经历，因此一幅图像可能在不同人身上激起不同的情绪反应。照片可以被当作一面“镜子”，反射出创作者的个人经历和独特性格。当讨论一幅图像的时候，请说出你所体会到的任何情绪反应，图像的内容对你意味着什么，你认为图像中有什么事情发生。为了有助于他人理解你的感受，请给出你个人和主题之间所有可能的关联，以供参考。你可能会对图像做出“审美的”评价。美学欣赏是十分个人化的事情，没有对错。最重要的，是对自己诚实，并尊重他人的意见。

客观分析

我们也可以对照片做出不容辩驳的评论，因为这种评论不带感情色彩或个人见解，是对事实的描述。对照片的观察基于事实时，比如“照片中的男孩坐在草地上”就可以说是“客观的”。我们创作出记录周

围世界的照片，它便可以被看做是通向外部世界的一扇窗户，告诉人们不容辩驳的事实。

要讨论一幅摄影图像，可以先描述图像中显而易见的内容。如果讨论的是一幅你收集的图像，你应该说明该图像被展出的环境，如画廊、杂志等。另外，摄影师或图像编辑可能会使用一些较为明显的设计和技巧，以捕捉或组织该图像，请将它们列出来。

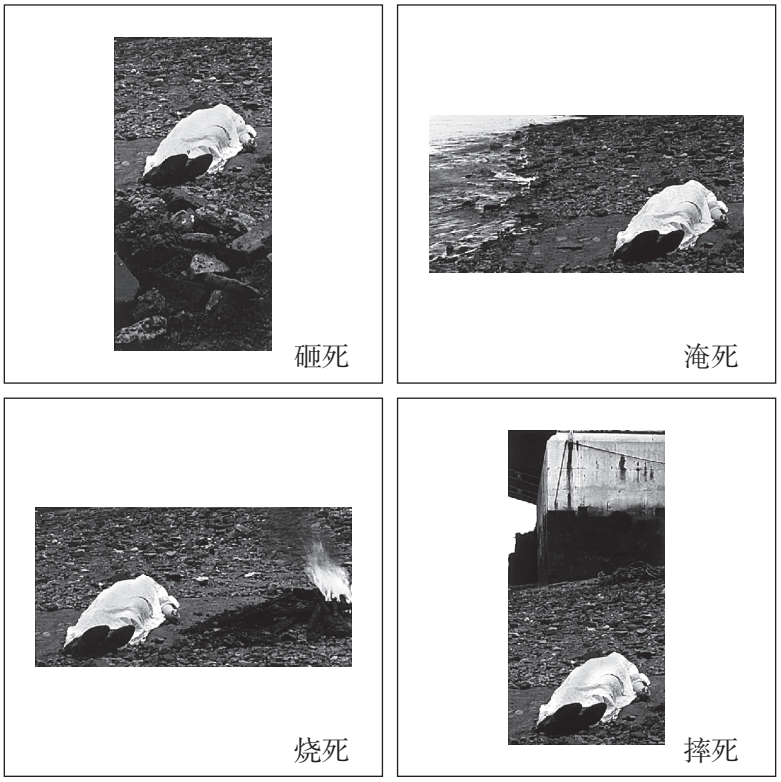
眼见为实

俗话说“眼见为实”“相机从不说谎”。这表明人们对摄影图像的信任，认为照片能够展现客观证据。公众从摄影那里感受到的客观性，使得摄影成为媒体传达信息的有力媒介。媒体运用照片中隐含的信息来强化一些想法和概念，他们常常希望我们把这些想法和概念当作证据——证明购买某产品能够使我们高兴，证明事件的发生的确像我们在文字中所看到的那样。然而，我们往往只能看到相关文字引导我们所看到的东西。

下面的一组图片向我们展示了取景是如何影响照片解读的，还有标题是如何逐字说明照片含义的。这组图片完全可以证明，虽然相机不会说谎，摄影师却可以讲述不同的事实。

——克里斯—斯梯尔·珀金斯（Chris–Steele Perkins）

注意：尽管看起来主观分析和客观分析的区别已经定义得很清楚，但很多人看照片的时候仍然难以区分什么是明显的，什么是隐含的。我们必须问自己，“我实际上看见了什么”和“我认为自己看见了什么”。在照片中，概念和想法可以通过事实证据来清楚地申明（显性表达），也可以仅仅被暗含或暗示（隐性表达）。



《死因》约翰·西利亚德（John Hilliard），1974，伦敦海沃德画廊艺术理事会收藏

脱离环境去看图像

巴黎卢浮宫里，达·芬奇的名画《蒙娜·丽莎》令人肃然起敬。面对原画，欣赏它的艺术性、重要性和历史意义，我们必定会感到敬畏。但如果把《蒙娜·丽莎》的复制品挂在你家电视机上方，一瞥之下这个图像虽然和原件惊人地相似（除了金相框），但不同的是《蒙娜·丽莎》的周围是你家的墙纸和家具，这件伟大的作品被剥夺了它的展示方式，也被剥夺了与曾共处一室的其他伟大作品间的联系。那种要求我们带着钦佩和赞赏之情去仔细观看的预期没有了。图像所处的环境能够严重影响我们对它的反应。当我们展示讨论用的图像时，必须记住我们已经把它从原来的环境中分离出来了。

注意：因此，图像原来的环境是一个重要的参考框架，应该在你的背景工作或研究中予以记载。

展 示

人们每天都要见到大量瞬息即逝的图像（今天还在，明天就没了）。如果图像的创造者希望观众琢磨图像超过三秒钟，他就必须提供一个暗示或者一个环境，使得观众能够了解图像创作背后的目的或动机。作为文化交流的一种形式，照片常常以 36 张（传统胶卷的张数）一袋的包装直接传递。我们习惯了一看就是 36 张，所以我们迅速而粗略地浏览照片，因为我们知道还有另外 35 张呢。但是假如你把这些照片放大一倍，放在相框或相册里，那么你就在告诉人们，这些照片具有价值——虽然这也许仅仅是对你而言。不管怎样这些图像要求得到更多的注意、评论和欣赏。当单一图像不能传达你的意图，一本图像集往往能够建立起关联和对话，这是单一图像难以做到的。

注意：仔细考虑怎样编排和展示你最终做出的图像，以供观看或评定。

反应和解读

你不可能保证任何人都以你所希望的方式来观看和解读你创作的图像。图像充满了视觉上的歧义和不确定性。对于图像的欣赏是主观的，这是因为图像被从原始环境中分离出来，观看者的心智与情感经历跟摄影师可能有着巨大的不同。这里要重申一下，可以制作一组作品，并将它们统一成一个整体，这种方式有助于表明你的目的。摄影大师亨利·卡蒂埃—布列松（Henri Cartier-Bresson）的一本图册为他赢得了“决定性瞬间大师”的称号。将一幅图像从该书中抽出来单独观看，效果则要弱得多。教师在评论你的作品时可以给你一些技术反馈和主观意见，但是你在现场时所看到、感受到的震撼很可能消失了——因为教师不在那里。

注意：即使你不赞成，每个人对于你的作品的个人意见和评价都是正当的。

自我表达的过程

我们为什么拍摄照片？是为了让别人羡慕我们的本领吗？我们把照片当作记录、文件还是战利品？我们创作这些照片，是为了向朋友们展示我们有一个美好、成功、令人嫉妒的生活，还是为了自己——通过摄影来表达我们活在这个世界上的感受？

我摄影的原因是，四处张望的行为本身帮助我静下心来，从真正意义上去观察我的生活。它让我摆脱自己的头脑，进入身边的世界——它把我和周围一切联系起来，使我懂得周围事物的价值，在这个过程中我得以表达自我。艺术就是关于自我表达。只要对你来说是有意义的活动，别人是否了解并不重要。佛教

僧侣在创作“曼陀罗”（Mandala）的过程中，缓慢而细心地倾倒彩砂，创造出错综复杂的图案。他们工作多日，完成以后却倒入大海。这样的艺术是关于过程，而非结果。当有人欣赏你的艺术作品时，那种感觉确实很棒——能有另一个人懂得你，能明白你所感受到的东西。

符号、隐喻和直喻

诗人在短短几行字里用符号、隐喻和直喻制造出感情的冲击。诗歌可能需要读者费点心思去琢磨它的含义——但是对许多人来说，乐趣也正是在琢磨的过程中。如果你乐意，可以把诗歌比作一个文字游戏。

《梦想将会成真》（*Dreams Will Come True*），马修·奥查得（Matthew Orchard）

不是所有人都喜欢这个游戏，但是你玩得越多它就越容易。我现在就在用一个直喻来说明我的观点。这些文学手法可以被用来扩展摄影师的视觉语言，我们可以使用一些不仅只具有表面含义的图像。

我们的世界充满了符号。将内容并置（精心将一件东西摆在另一件东西旁边）可以非同寻常地改变它的含义。我们不一定要真的把一件东西拿起来放在另一件旁边，也可以挪动脚步，直到不同的主体同时出现在取景框里。

标 题

媒体常常用照片作为证据，证明他们传达的信息是真实的。很多人把相机看做是记载周围世界的客观工具。但是，关于照片内容的主观解读，会妨碍我们向目标人群传达特定信息。可以使用标题来减少或消除主观的误解。标题被媒体用来强化或证明他们试图传达的信息，也许还能消除我们可能会有的疑问。照片已经证实了事实，标题则被用来逐字阐明其中的含义。往往，我们只看见我们期望看见的、或者被指引着去看的东西。在广告中，标题可能会说服我们，使我们觉得有所需要，或将我们的生活同某种幻想联系起来，然后照片使我们觉得美梦成真。

宣 传

上个世纪，媒体越来越多地依靠视觉图像来传达信息。我们的视觉文化现在被这些媒体图像主宰。川

《请自带》（*Bring Your Own*），马克·盖勒

流不息的图像造就了资本主义意识形态里的消费人群。在我们探索视觉表达之微妙以前，我们必须先学会理解和懂得我们时代中占主导地位的视觉交流方式。

照片被当作非常重要的信息来源。但是我们却不要求人们接受摄影教育——不论是观看照片的人，还是控制照片使用的人。广告商把漂亮女人放在他们要卖的汽车旁边。他们利用一种暗藏的逻辑，这种逻辑没有以语言的形式出现，也就没有遇到反对。也许这是照片识读能力不被鼓励的部分原因——人们不懂得如何解读照片，这对于广告产业来说真是太好了。如果一个人知道如何解读这些图像，广告中所谓的潜在寓意就会变得极其明显："买下这辆车，美女就会喜欢你"。当这个寓意被如此直截了当地说出来的时候，它的说服力要弱很多。

——弗雷德·里奇（Fred Ritchin），《在我们自己的图像里》（*In Our Own Image*）

《时装宣言》（*Fashion Statement*），汤姆·希克卢纳（Tom Scicluna）

服从的形象

上面的集成照片展示了以很多种奇怪方式打扮的同一人。每个人像都附带着一个条码，就像我们在超市购买的商品上贴着的那样。与这些排列成行的人像相对，处在前景的主要人物把内裤穿在裤子外面，直勾勾地盯着观众，令人生畏。这个学生的声明是——时尚摆布着年轻人。时尚并不是一个个体在尝试个人表达，而是以商业化的方式来迫使人们服从（不论这种服从看上去多么的愚蠢）。主要人物看上去好像刚刚认识到这个事实，并且不认为这是件有趣的事。

社会压力要求上图中的学生遵守一个典型家庭主妇的形象和行为，而这张集成照片表达了她对此的觉察。她感到有朝一日将被放进这个框子，而我们看见她正在逃脱。

《框子——家庭主妇》（*Boxes–Housewife*），朱莉娅·麦克布赖德（Julia McBride）

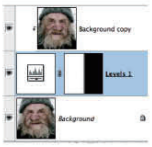
活动 3

想一想你认为哪些社会压力可能塑造了你的行为和个人形象。你在活动 1 中已经列出了一些类别或者“框子”，列出最常见的与这些类别或框子相联系的形象。

对于那些你感到被放进去或自己选择的类别，你是怎样采用了一个与之相关的外表，以应对要你服从的社会压力？

4.2 动手作业

采用照片或者其他媒体，拼凑出一个合成照片或照片系列，表达你怎样看待处于社会结构中的自己。这个作业将推出你自我形象中的一面或者多面，希望你不仅仅是探索那些正面

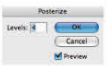


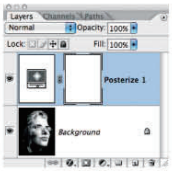
调整现实变得非常容易。这年头，在我们观看摄影图像的时候，我们真的能够说“眼见为实”吗？

上面这张老人的图像在一分钟内就完全被改变了。具体做法是，先复制背景图层；然后选择“变换（Transform）”指令中的“水平翻转（Flip Horizontal）”；选取半张脸，在图层蒙版中使用黑白渐变以在结合区域产生缓和的过渡。在 Photoshop Elements 中可以在调整图层上使用图层蒙版（参看本章末“数字合成”）。

色调分离

用“色调分离（Posterize）”指令可以很有效地将灰度图像分割成大片平坦影调的区域，产生戏剧化的效果。

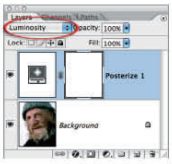




从图层控制面板上选择“创建新的调整图层（Create Adjustment Layer）”子菜单中的“色调分离（Posterize）”一项。从色调分离对话框中选择 4 个色阶（这会给你白色、黑色和两种影调的灰）。试验不同的数值以观察不同的效果。如果“预览（Preview）”框被选中的话，你可以在色阶（Levels）框中输入不同数值的同时在原图上观看效果。

彩色色调分离

但是，直接将色调分离指令应用到 RGB 彩色图像上的时候，往往不太理想。为了有效地对彩色图像进行色调分离，需要将该图层的混合模式改为“亮光（Luminosity）”。



注意：你也可能会想要尝试一下不同的图层不透明度以改变结果。从“增强（Enhance）”菜单（“图像（Image）”->“调整（Adjustments）”菜单）选择“亮度 / 对比度（Brightness/Contrast）”指令，移动滑块，进一步润色色调分离的效果。

6.2 政治合成照片

从那以后，合成照片的技术不再广泛应用，直到二十世纪，立体派和达达主义艺术家才尝试将照片及其他印刷品引入他们的绘画中。一个叫做约翰·哈特菲尔德（John Heartfield）的达达主义艺术家进一步发展了合成摄影，被认为是政治合成照片的创始人。

约翰·哈特菲尔德受到达达主义和新出现的苏联社会主义的影响。出生于俄罗斯的作家谢尔盖·特列亚科夫（Sergei Tretyakov）向哈特菲尔德证明：一组经过精心编辑的照片能够传达的信息，远多于单张照片表现的事实。当时约翰·哈特菲尔德已经深入参与政治，他看到通过对合成照片形象性地使用，并结合批量生产的印刷技术，可将他的政治理念带给更多的观众。

《防御到死》（*Defended to Death*）彼得·肯纳德（Peter Kennard）

约翰·哈特菲尔德于二十世纪二三十年代发展出的技术，仍然被克劳斯·斯特伊克（Klaus Staeck）和彼得·肯纳德这样的当代艺术家所使用。八十年代，彼得·肯纳德用合成照片来敦促人们关注不断升级的军备竞赛，他最著名的作品与核裁军运动组织有关。两位艺术家都将合成照片作为自己理想的媒介，将社会不公正和政治不公正迅速有效地传达给大众。这些合成照片要求大众质疑每天所看到的媒体图像，提高了他们的视觉识读能力。

政治合成照片所使用的技巧

1. 文字：大部分合成照片里的文字是为了加强摄影师或艺术家所要传达的信息。文字可以消除观众可能发现的任何歧义，使观众关注图像中的冲突；或者与图像内容完全相反，使观众以讽刺的方式来看待作品。

2. 使用人们熟悉的视觉元素：当人们熟悉的图像、绘画、照片、广告活动等成为合成照片的基本素材时，观众会将它们识别出来，并注意到它们与其原貌的区别，以及改变后出现的新含义。这个技巧经常用在当代的合成照片作品中。窍门在于让熟悉的东西看上去陌生，比如彼得·肯纳德的《巡航导弹》（*Cruise Missiles*）和克劳斯·斯特伊克的《蒙娜·丽莎》（*Mona Lisa*）。

3. 制造矛盾：在很多合成照片中我们看到相互矛盾的图像。合成照片中使用的成分可能和我们通常在图像中所看到的不一致，从而质疑原有的观点。矛盾也可以来自于图像和文字之间的不一致。这两种情况都会令我们产生好奇心，想要找出合乎逻辑的意义。

4. 对比：为了吸引我们的注意，合成照片里的各个部分可能彼此之间形成尖锐的对比，比如富裕与赤贫、宁静与暴力、幸福与忧伤、工业化与乡村、污秽与洁净等等。

5. 看穿谎言：很多合成照片邀请观众观看表面之下的东西，或看穿某些东西，以获得更多的真知灼见。向异样风景打开的窗户和揭露矛盾的 X 光照片都是常用的技巧。

6. 夸大比例：通过改变合成照片中各部分的比例，艺术家可以夸大某个观点。比如题为“大企业”的合成照片里可能有抽雪茄的巨人企业家踩碎脚下的渺小个人。

7. 比喻：合成照片艺术家很常用的一个技巧是视觉比喻。比如提线木偶、玩火、纸牌搭的房子等。观众把这些当作事实来接受，艺术家可以利用这一点，或者用这些组成自相矛盾的说法，比如“相机不撒谎”。

活动 2

找出两张来自历史或当代的政治合成照片的例子。讨论它们被制作时的社会背景，以及你认为它们是否有效地传达了作者的意图。

讨论你选中的照片是用哪些技巧组合出来的，并给出为传达同样信息，艺术家可以采用的其他方式。

6.3 媒体中的合成照片

广告商和新闻界张开双臂拥抱让篡改图像变得容易的新技术。这些技术快速、用途多样又不易察觉。广告图像几乎无一例外都经过了微妙的篡改，以增强色彩，去除瑕疵，修整形状。我们现在常常看到大规模的极其明显的篡改，以创造引人注目的特效。这些图像并不让我们过分不安或忧虑，因为广告图像从来就是不完全的“真实”。

摄影拼贴画《桌子，1994年7月1日》，（*The Desk, July 1st 1994*）大卫·霍克尼。
大卫·霍克尼版权所有。

活动4

找出两张来自商业或者美术背景的合成照片的例子。讨论它们被制造时的环境，以及它们和政治合成照片共用了哪些技巧。

假如这些合成照片传达了某种信息，它是什么？你认为它是否被有效的传达了？考虑一下艺术家在处理其中每一幅图像时能够采取的其他方式，并提出可以用来制作“系列中的另一张”的想法。

6.5 动手作业 1

用图像编辑软件创作一幅合成照片，作为焦点出版社将要出版的一本摄影书的封面。这张照片应该阐明下面的主题：

眼见为实

这本书论述对摄影证据的认识和误区。在解读图像时我们常常会遇到问题。就技术角度而言，所有照片都在“撒谎”，有时出于偶然，有时来自故意的歪曲。本书涉及的领域包括：从照片中提取事实的困难，以及照片能够显示什么、不能够显示什么。

——盖尔·E·斯普林

灵感

出版商表示，希望封面图片的灵感来自于雷内·玛格利特的超现实主义作品。

奇怪的效果来自于将几个元素并置在同一个空间里。这些元素毫不令人惊奇，因为它们全部来自日常现实。不可能之事物的形象化对平常的认识提出了质疑。

找两幅以上的雷内·玛格利特的绘画，将其中的视觉元素或概念组合起来。在你最后上交的作业中包括这些绘画的拷贝。

规格

尺寸：189 × 246 毫米
标题：眼见为实
副标题：摄影证据的认识和误区
图像模式和分辨率：RGB 彩色，240ppi

注意：关于如何使用数字图像编辑软件来完成这次作业，请参看第五章，扭曲失真中“数字合成”一节里的技术信息。

6.6 动手作业2

针对下列标题之一制作一张合成照片：

a. 恐惧症——对某种东西的反常和病态的害怕
b. 变形——形体、性格或状态的改变
c. 腐坏——分解腐烂
d. 梦幻世界
e. 奇怪又真实
f. 快餐
g. 时尚

阿尼特拉·基奥（Anitra Keough）

辅助信息

你的作品应包括：

1. 关于你怎样拍摄每个单独元素的描述，以及你不得不使用的现成的（来自印刷媒体的）图像的出处。

2. 关于你是如何组合出最后的合成

出版后记

近年来，摄影教程出了一批又一批，但多是对技术层面的关注。一方面是因为读者的需要，另外一方面也是因为这种入门手册便于编撰。其实对摄影师，尤其是立志成为专业摄影师的人来说，获得视觉信息领会传达能力尤为重要，而这方面的的“入门”“进阶”“训练”教程则少之又少。

本书作者马克·盖勒首先是一位摄影师，书中相当数量的照片都是他的作品，商业摄影师和自由摄影师的职业经历令他熟知在“项目”框架下，策划、拍摄、调整、输出流程的重要性，拍摄“项目”首先要考虑的就是要传达什么信息，其次是如何通过摄影作品传达这个信息。书中每一章末尾的“动手作业”都是一个完整的“项目”，跟着书中提示训练，有助于养成良好的拍摄习惯。其次他还是一位摄影教育者，多年摄影教育工作令他熟知视觉语言学习规律，书中大量的“活动”都有助于理解该节知识点。另外，马克·盖勒还是一位公认的 Photoshop 培训专家，在拍摄、后期调整和输出方面，他会提供有良好的工作流程和建议。

让我们从本书开始，从每一个拍摄“项目”开始，循序渐进地学习视觉语言，学习创意表现手法。

世界图书出版公司北京公司

服务热线：139-1140-1220　133-6631-2326　133-6657-3072

服务邮箱：onebook@263.net

世图北京公司“摄影学院”编辑部

2011 年 3 月

相关图书：

摄影学院系列

001. 创意摄影：摄影中的艺术与设计 (插图第4版) 定价：68.00元

002.针孔摄影：从传统技法到数码应用 (插图第4版) 埃里克·伦纳（Eric Renner）著 毛卫东 译

003.摄影批评 (插图第4版) （美）特里·巴雷特（Terry Barrett）著 何积惠 译

004.摄影教学：摄影教师的工具书 （美）葛兰·兰德（Glenn Rand）理查德·扎吉亚（Richard Zakia）著 李昆岩 李海岩 译